

TAI-E4014 - Contemporary Art
and Its Social Context, 5cr

20.09.2018-29.11.2018

Thursday 1pm to 5pm

Aalto ARTS

TAI-E4014 - Contemporary Art and Its Social Context

11.10.2018

- "Art and society"
- Artworld
- Art as a collective process
- Publics & study projects

Social theory of art

- Sociology of art / art sociology
 - Artworld, institutions, structures...
- Art History: “Art and society”
 - parallels, style (Erwin Panofsky)
 - correspondences (Marx...)
 - reflections (Arnold Hauser)
- Social history of art
 - Context of production and reception
 - Cultural history, sociology of taste

Artworld

- Draw a picture / diagram/ mindmap of the artworld
- Arthur Danto (1924–2013), George Dickie (1915–76), Howard Becker (b. 1928), Pierre Bourdieu (1930–2002)
 - Danto, A. (1964) The Artworld. *The Journal of Philosophy*, 61(19): 571–584.
 - Dickie, G. (1974) *Art and the Aesthetic: An Institutional Analysis*.
 - Dickie, G. (1984) *The Art Circle*.
 - Becker, H. (1974) Art as Collective Action, *American Sociological Review*, 39(6): 767–776.
 - Becker, H. (1982) *Art Worlds*, pp. 1–39.
 - Bourdieu, P. (1993) *The Field of Cultural Production*.
 - Bourdieu, P. (1996) *The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field*.
 - Michael Grenfell and Cheryl Hardy (2007) *Art Rules. Pierre Bourdieu and the Visual Arts*.

A. Danto

- Andy Warhol, Brillo Box, 1964
- Arthur Danto: *Brillo Boxes vs Brillo Boxes*

>> artworld 1964

The end of Art 1984

G. Dickie, Institutional theory

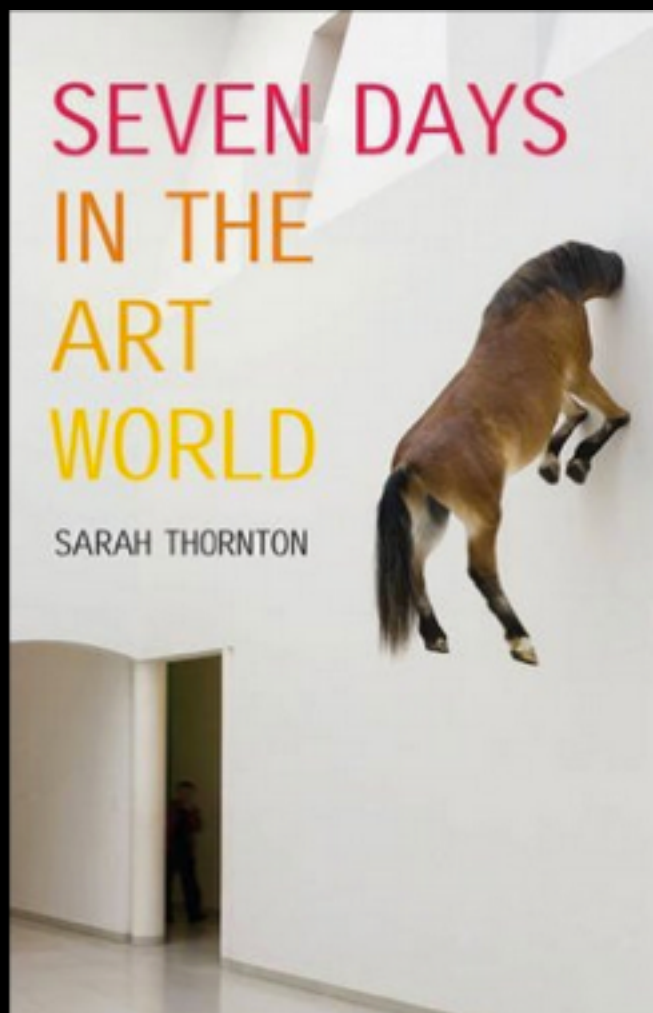
1. An artist is a person who participates with understanding in the making of a work of art.
2. A work of art is an artifact of a kind created to be presented to an artworld public.
3. A public is a set of persons the members of which are prepared in some degree to understand an object which is presented to them.
4. The artworld is the totality of all artworld systems.
5. An artworld is a framework for the presentation of a work of art by an artist to an artworld public.

H. Becker

- *For a symphony orchestra to give a concert, for instance, instruments must have been invented, manufactured and maintained, a notation must have been devised and music composed using that notation, people must have learned to play the notated notes on the instruments, times and places for rehearsal must have been provided, ads for the concert must have been placed, publicity arranged and tickets sold, and an audience capable of listening to and in some way understanding and responding to the performance must have been recruited. (Becker, Art as Collective Action 1974, p. 767.)*

P Bourdieu

- “Who creates the artists?”
- Field, habitus, capital, symbolic violence
- Field of cultural production: a site of constant negotiation and conflict; a system of agents and positions
- Relatively autonomous field

Contents

Introduction—3

1 The Auction—4

2 The Crit—4

3 The Fair—5

4 The Prize—102

5 The Magazine—143

6 The Studio Visit—181

7 The Biennale—204

Author's Note—266

Acknowledgments—267

Selected Bibliography—269

Illustration Credits—267

Index—269

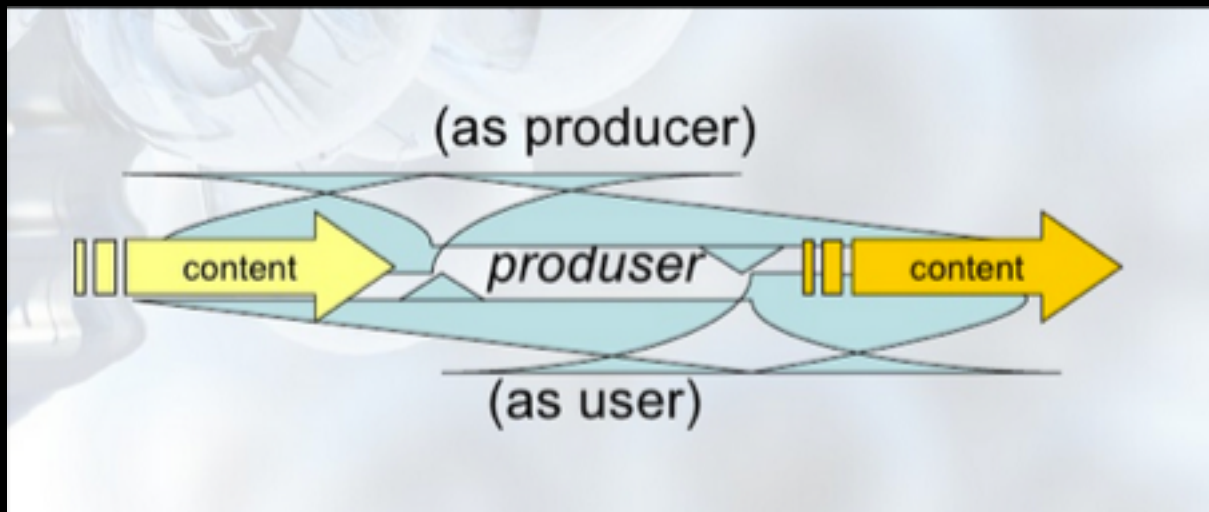
Artwork as a network

- Traditional value chain:

Producer → product → distributor → consumer

[Artist → work → mediator → audience]

- “produser” chain (Axel Bruns):

Santiago Sierra

Person in the Ditch 2001

welfare society
marginalization

Ministry of Environment
statistics 2001

- Helsinki 4700
- Finland 9960

“Helsinki has a homeless population of some 10,000 people: an unexpectedly high number for a country with such a high standard of living. The country does not ignore them though, the homeless receive economic aid and shelter, which they reject. Most of them are alcoholics driven out of their places of work and homes”

Municipality of Residence Act 9 §
No Fixed Abode NGO
homeless person

“Reijo”

museum
curators
art world (biennials, fairs...)

audience
exhibition

ditch
facilities dept
Public Works Dept

artist
international art world

photo
documentation
artist's gallery

“Santiago Sierra”

Antony Gormley *One & Other* 2009

Ai Weiwei

Straight and Forge 2008

Mierle Laderman Ukeles

Hartford-wash 1982

Hans Haacke

Manet project 1974

Das Spargel-Stilleben erworben durch die Initiative des Vorsitzenden des Wallraf-Richartz-Kuratoriums

Hermann J. Abs

geboren 1911 in Bonn. - Erlaubnis wohnhabender katholischer Familie. Vater Dr. Josef Abs, Rechtsanwalt und Notar, Mithhaber der Haberka-Kautschuk-AG, Belgien, Frl. Marie Katharina Lockertsh.

Abitur 1930 Wollagenweissen Bonn. - Ein Sem. Jurastudium Universität Bonn. - Bekanntschaft mit Klaus Rothmann Direktor von der Heydt & Co. Erlaubt internationale Bankführung in Amsterdam, London, Paris, USA.

Hessland 1938 Luc Schaeffer, Dr. Valerius Georg von Schröder vom Vorstand des I.G. Farben-Konzerns verwandt. Tante verheiratet mit Baron Alfred Naven du Mont. Schwester verheiratet mit Georg Graf von der Goltz. - Geburt der Kinder Thomas und Malin Abs.

Mitglied der Zentralspark. - 1939 Prokurist im Bankhaus Dr. Brück, Schöller & Co., Berlin. 1939 (1) unter der Leitung der Bank.

1937 im Vorstand und Aufsichtsrat der Deutschen Bank, Berlin. Leiter der Aufsichtsratskommission. - 1939 von Reichswirtschaftsminister Funk in den Rat der Deutschen Reichsbank berufen. - Mitglied in Ausschüssen der Kreditbank, Reichsgruppe Industrie, Reichsgruppe Banken, Reichswirtschaftskammer und einem Arbeitskreis im Reichswirtschaftsministerium. - 1944 in über 50 Aufsicht- und Verwaltungsräten großer Unternehmen. Mitgliedschaft in Gesellschaften zur Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen im Ausland.

1946 für 6 Wochen in britischer Haft. - Von der Alliierten Entnazifizierungsbehörde als unbelastet eingestuft.

1948 bei der Gründung der Kreditbank für Wiederaufbau. Maßgeblich an der Wirtschaftspolung der Bundesregierung beteiligt. Wirtschaftlicher Berater Adenauers. - Leiter der deutschen Delegation bei der Londoner Schuldenkonferenz 1951-53. Berater bei den Wiedergutmachungsverhandlungen mit Israel in den 50er Jahren. 1954 Mitglied der CDU.

1952 im Aufsichtsrat der Süddeutschen Bank AG. - 1957-67 Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank AG. Seit 1967 Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Elternvorsitzende des Aufsichtsrats:

Deutsche Überseeische Bank, Hamburg - Pflanz-Maschinenfabrik AG, Langen (Hessen)
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Deutsche Vermögens-AG, Gelsenkirchen - Düren-Berlin AG, Saarpan-Unternehmen -
Deutsche Bank AG, Frankfurt - Deutsche Leihhaus AG, Köln - Philipp Holzmann AG, Frankfurt -
Phoenix Quarzwerke AG, Hamburg-Harburg - RWE Elektrizitätswerk AG, Essen -
Vestnische Glaswerke AG, Wuppertal-Eberfeld - Zella-Zellulose-Fabrik Waldhof AG, Mannheim

Elternvorsitzende:

Süddeutsche AG, Karlsruhe - Dr. Stefan GmbH, Esslingen (Württemberg) -
Süddeutsche Zucker-AG, Mannheim
Bayerische Volk. des Aufsichtsrats:
Bayerische Anilin- und Soda-Fabrik AG, Ludwigshafen - Siemens AG, Berlin-München

Mitglied des Aufsichtsrats:
Metallgesellschaft AG, Frankfurt
Präsident des Verwaltungsrats:
Kreditbank für Wiederaufbau - Deutsche Bundesbahn

Großes Bundesverdienstkreuz mit Stern, Pipist. Stern zum Komtur des Ordens, Zivilkavalerie des Ordens des Kaiserlichen Ordens von Braganza. - Ritter des Ordens vom Heiligen Grab. - Dr. h.c. der Univ. Göttingen, Sofia, Tokio und der Wirtschaftsuniversität Mannheim.

Lebt in Kronberg (Taunus) und auf dem Bentgerhof bei Kronberg.

Group work

Themes from 2016-17

- Role(s) of the artist(s)
- Viewers, participants, producers...
- Infrastructures (physical and organisational structures)
- Power structures
- Global world
- Public/private, visibility
- Memory, documentation

Questions, statements

...